

西洋繪畫導覽

克林姆魅力

洪麟風著 藝術圖書公司印行

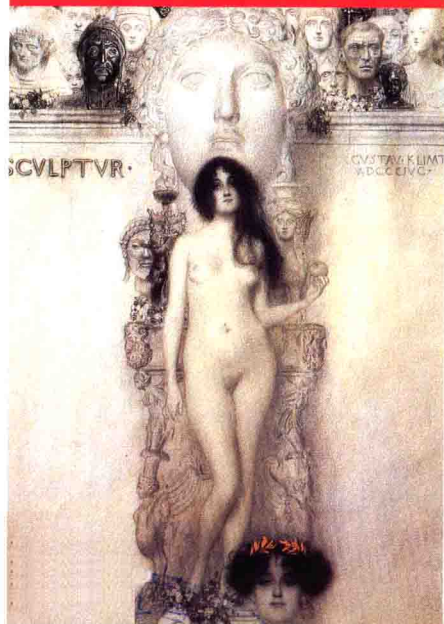

JVNIVS

西洋繪畫導覽

克林姆魅力

洪麟風編 藝術圖書公司印行

西洋繪畫導覽

克林姆魅力

洪麟風著 藝術圖書公司印行

西洋繪畫導覽

克林姆魅力

洪麟風著 藝術圖書公司印行

分離派並不代表分離嗎？
「性」與「愛」是克林姆天堂？
什麼叫「世紀末維也納之華」？

克林姆是維也納世紀末
夢幻中盛開的花朶

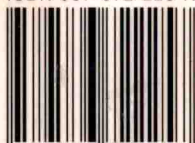
克林姆的藝術，是爛熟的維也納世紀末
夢幻中盛開的花。但，並不是被所謂的官
能與虛無，及頹廢的妖艷芳香所包圍著的
病態的花。而這種香味的背後，搖曳著或放射的光，才是克林姆藝術的本質。

克林姆生在維也納暗雲低垂的時代，他的作品裏，蘊藏著被豪華裝飾著，也包
圍著靡爛的性，充滿巨大矛盾的頹廢，簡直就是當時浮遊在維也納天空下那日常
生活中，懶散與魅惑，知性與魔性，他們為「愛」、為「性」而活，「戀愛」是世紀末
維也納之「華」。

本書以分離派代表克林姆，介紹其人其畫，人和畫一樣令人不可思議，費解！
久了您會迷上他！

ISBN 957-672-225-X

9 789576 722257

西洋繪畫導覽 14

克林姆魅力

洪麟風編

執行編輯● 龐靜平

插頁文圖● 何恭上

法律顧問● 北辰著作權事務所
● 蕭雄淋律師

發行人● 何恭上

發行所● 藝術圖書公司

地址● 台北市羅斯福路3段283巷18號

電話● (02) 362-0578 • (02) 362-9769

傳真● (02) 362-3594

郵撥● 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶

南部分社● 台南市西門路1段223巷10弄26號

電話● (06) 261-7268

傳真● (06) 263-7698

中部分社● 台中縣潭子鄉大豐路3段186巷6弄35號

電話● (04) 534-0234

傳真● (04) 533-1186

登記證● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定價● 450 元

初版● 1996年 4 月30日

ISBN 957-672-225

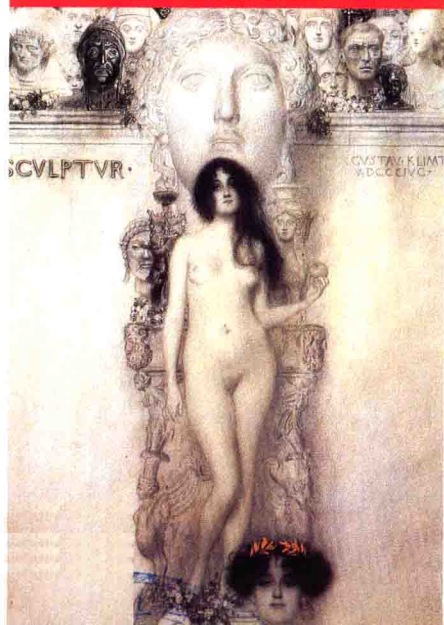

JVNIVS

西洋繪畫導覽

克林姆魅力

洪麟風編 藝術圖書公司印行

克林姆魅力

目錄

9 ● ◆ 克林姆的情與藝

- 10 ● 克林姆的教育背景
- 16 ● 克林姆的名聲
- 28 ● 「女」・「性」世界
- 42 ● 叛亂的分離派
- 68 ● 貝多芬壁緣飾板壁畫
- 86 ● 史托克列邸宅的壁緣飾板
- 94 ● 「布魯克劇場」・「陶魯米那劇場」
- 100 ● 「近乎」猥褻素描畫

105 ● ◆ | 世紀末維也納華麗女性

106 ● 華麗・頹廢交集的藝術

145 ● ◆ | 亞特湖畔 山水・樹木・花草

146 ● 純淨・寧靜風景畫面

189 ● ◆ | 「性」・「死」金色幻想

190 ● 生與死的輪迴宿命

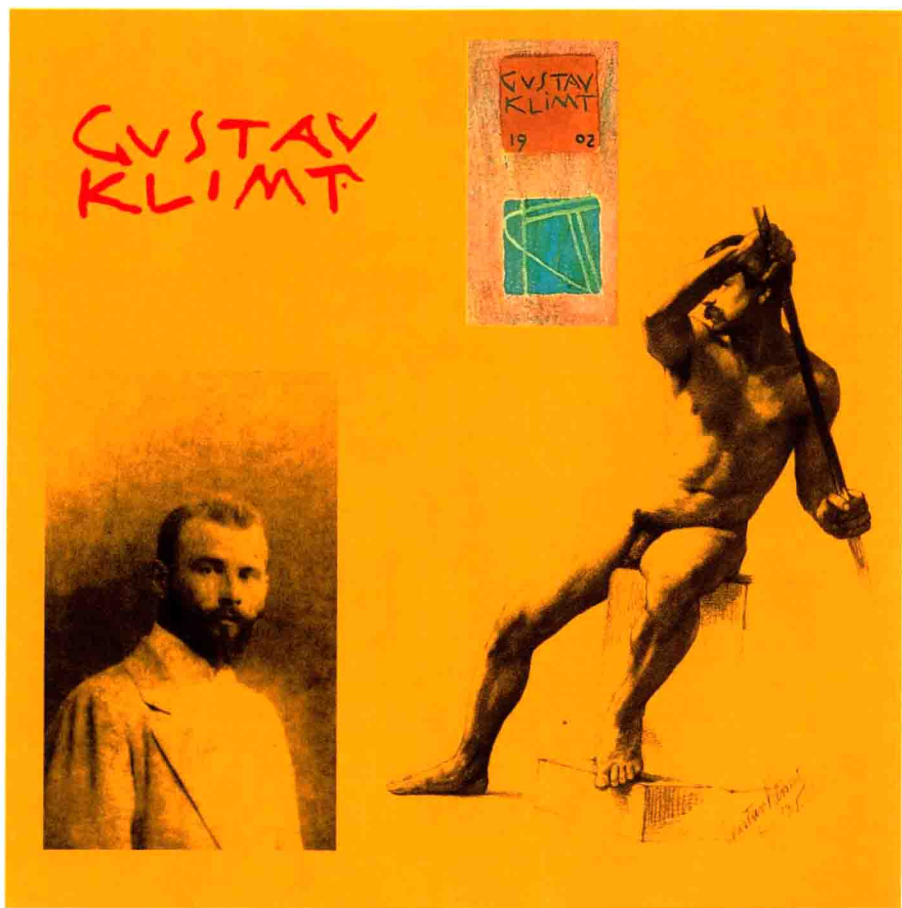
克林姆的情與藝

滿足·擁抱（局部）

克林姆之教育背景

維也納奧地利博物館附設的工藝學校，最能把藝術及工業與工藝結合，傳授給大眾，克林姆兄弟在世紀交替的「近代化浪潮」中，代表著「自由藝術創造新教義」藝術家。

克林姆簽名

1890年28歲攝影

1880年18歲時畫素描

克林姆生於1862年7月14日，維也納郊外果樹園風景區；父親恩斯特·克林姆(Ernst Klimt)是位雕金師，出身波希米亞農家之子。克林姆有七個兄弟姊妹，他排行老二，長男。

兄弟七人，父親是位雕金師

克林姆小學畢業後，14歲時進入維也納奧地利博物館附屬的工藝學校。這所博物館乃僅次於倫敦撒士肯辛頓博物館，名列歐洲第二老的博物館；適宜市民階級教育觀念，是維也納最早的近代博物館。

它是以提高手工業與工藝才能的教育場所，期能把藝術及工藝的發展與變遷過程，傳授給大眾，並提供研究藝術形式與技術的機會。學校則發揮補足的功能，以教授實用性與技能知識為目的。

受教於自由藝術新教義學校

他的兩個弟弟——恩斯特和格歐魯克都和哥哥一樣，也是出自這所工藝學校，各成為雕刻、雕金師，並為克林姆的作品設計了很多畫框。在這世紀交替的「近代化浪潮」中，為數不少代表著「自由藝術創造新教義」的藝術家，多多少少和這所學校有某些關係。當時這所學校以號稱「歷史主義藝術教義城堡」馳名於世。

研習古典，忠於寫實，是授課的內容。他們精研素描技能，博得極高的評價；但，其傳統歷史審美觀念，却成為當時批評家的衆矢之的。

「從餐館的菜單、酒瓶標貼、火柴盒、香煙等等，到所有亂七八糟的東西，畫面則有天使、人面獅身、貓頭鷹、走獸或橄欖葉形裝飾的圖案，……真單調而俗不可耐……」——如此惡毒的批評也是重要的貶語。

努力於「有獨自性的創作」

唯其如此，分離派人士要打破「古典摹寫」，努力於「有獨自性的創作」而凝聚的一群。他們極力反對「泡沫公司濫立時代」之中，廉價的藝術製作折衷主義，或毫無思想的摹寫。

雖然如此，「摹寫教育」却也有其可取的一面；如克林姆早期作品，可明顯看到那基發於此，而近似無懈可擊的描繪功力。

「環狀道路時代」的傳統歷史主義藝術觀，在克林姆早期作品裏，已有明顯影子。卓越的寫實性與抽象味的樣式化，和人物肖像以及素描所表現的空間架構，極為巧妙。

那裝飾性的平面處理，以及對比上的恰到好處，都是克林姆作品特徵；這種風格確實是得自「工藝」教育而來。

連體鷹頂冠，是奧國皇室象徵
聖史蒂芬大教堂瓦築成連體鷹頂冠
聖史蒂芬大教堂是維也納遊客必到之地
維也納街道
禽獸合體雕刻，怪異還是有創意？

維也納君主豪奢生活 蘊育分離派怪誕思維

成中立國後的維也納，承襲德式教育，今天語言仍以德語為主，而宗教却是羅馬天主教，建築從文藝復興到羅馬式、巴洛克、洛可可都有，但是皇室生活卻是豪華中帶著淫亂，也許是因異族通婚過多，帶來摻和不同血液的皇室，綻放多彩而分歧的生活方式，奧地利皇室永遠是歐洲皇室的邊緣皇室。

1861年由克林姆等人合組的「藝術家協會」，每年會展都想要吸收英國、法國、德國、義大利大師參加，但是歐洲畫家認為維也納展覽像是邊緣地

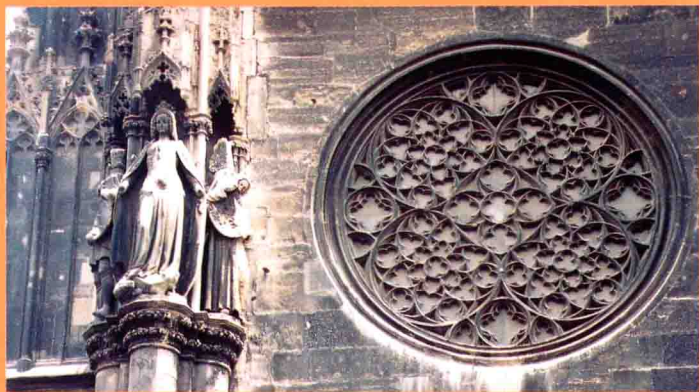

區，這種被冷落又冷淡的情緒，深深影響「藝術家協會」，後來成為「分離派」成員，自我創作却生活極盡豪奢荒淫，像廿世紀初的皇室般過日子。但在怪誕思維中，產生了不可名狀的引人作品，像克林姆、席勒、可可希卡等人，再也沒有現代畫家，能如此露骨地描寫男女性趣的畫面，分離派諸將真是個中老手。

(圖·文：編輯室)

聖史蒂芬大教堂建築與雕刻，
影響分離派藝術創作

聖史蒂芬大教堂 聖神？還顯怪異

聖史蒂芬大教堂（Stephandom）不但是維也納市中心地標，它也是維也納分離派畫家，在年輕時代的繪畫創作初期，經常前往寫生繪畫的搖籃。

聖史蒂芬大教堂，雖然分好幾個階段興建，但它是哥德式祭壇，加上哥德式禮拜堂，北鐘樓又是文藝復興風格圓頂，教堂西面入口有兩座「異教徒」鐘樓，門楣和兩旁的石柱都是羅馬時期圖案。

克林姆念工藝學院時，下課後常穿過市立公園到聖史蒂芬大教堂，對教堂牆上那幅「雅各的故事」浮雕非常著迷，這從佛羅倫斯請來，與浸信會教堂同一雕刻家作品，除故事性外，還有濃濃神秘性，而平面大理石牆點綴圓型各種繁密又變化多端，但非常工整又有韻律美，都令他非常好奇。那被光圈圍繞的耶穌，及獅身怪頭、神龍、猴子和蛇等聖像，克林姆形容是「聖神與怪異、離奇與端莊的綜合」，這個論點跟我們現在看聖史蒂芬大教堂，有異於義大利翡冷翠的同年代教堂，就是聖神外還很怪異，就像維也納分離派作品給人的感覺，您覺得呢？

（圖・文：編輯室）

